

ОБРАЗ ВОЛШЕБНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ СУЩЕСТВ В МУЛЬТФИЛЬМАХ СТУДИИ «МЕЛЬНИЦА»

Аннотация. В статье рассматриваются образы сверхъестественных существ, представленных в мультфильмах студии «Мельница» и заимствованных из восточнославянского фольклора.

Ключевые слова: Мультипликация, фольклор, Студия «Мельница», постмодернизм.

Современная российская мультипликация несколько раз обращалась к традиционным былинным и фольклорным сюжетам Восточных славян. Создаваемые мультфильмы могут совпадать с произведением, на котором они основаны, а могут лишь перенимать какие-либо фрагменты, либо персонажей. Часто, при заимствовании образов, создатели вносят свои изменения, и получается новый, иногда совершенно противоположный персонаж. Нас заинтересовал вопрос формирования образов, заимствованных из фольклора, и мы решили проверить насколько образы соответствуют первоисточнику.

Цель работы – сравнить образы волшебных персонажей в мультипликационных циклах компании «Мельница» с их обобщенными фольклорными образами.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

1. Определить основные принципы постмодернистской иронии.
2. Провести обзор мультфильмов студии «Мельница», основанных на фольклорных сюжетах.
3. Отобрать и проанализировать образы волшебных существ, присутствующих в мультфильмах и в фольклорных сюжетах.

Объектом исследования стали образы волшебных персонажей восточнославянского фольклора. Предметом исследования – трансформация исследуемых образов в мультфильмах студии «Мельница».

Для анализа мы выбрали следующих персонажей: Змей Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный, Тугарин Змей, Соловей-Разбойник, Серый волк.

Персонажи отбирались на основе их происхождения: они должны быть связаны с фольклорным сюжетом и иметь волшебное

происхождение, играть относительно значительную роль в сюжете мультфильма. Для нашего исследования важно понимание проблемы иронии в контексте постмодернистского творчества. Ряд исследователей отмечают, что постмодернистское творчество в принципе основано именно на иронии: «Исходным условием возможности творчества в современной культурной ситуации выступает, согласно постмодернизму, именно ирония, проявляющаяся в многослойности символического кодирования текста: «метарассказ» у Ф. Джеймисона, «двойное кодирование» у Ч. Дженкса» [2]. Под «двойным кодированием» Дженкс понимает присущее постмодернизму постоянное пародическое сопоставление двух (или более) «текстуальных миров», т. е. различных способов... кодирования эстетических систем, под которыми следует понимать художественные стили [5]. Другим важным аспектом постмодернизма является обыгрывание мифологием прошлого, [5] что напрямую коррелирует с проблематикой исследования.

Для того, чтобы проанализировать и сравнить персонажей из сказок и былинного эпоса и их современных аналогов в мультипликации, взяты мультфильмы, выпущенные студией «Мельница» с 2004 г. по 2016 г. Первый цикл представляет собой повествование о приключениях былинных героев – богатырях. Трилогия об «Иване-Царевиче и Сером Волке» рассказывает зрителю о жизни в Тридевятом царстве.

Цикл мультфильмов о богатырях построен на русских былинах и сказках, откуда были заимствованы не только богатыри, но и такие волшебные существа как Соловей-Разбойник, Змей Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный. Создатели представили этих героев скорее в комическом ключе, нежели такими, какими они появляются в славянском эпосе.

Соловей-Разбойник в славянской мифологии представлен как существо с птичьими крыльями, которое живет в гнезде и обладает страшной силой свистом. В мультфильме же Соловей-Разбойник – человек маленького роста восточной внешности, которого, как, оказалось, легко победить, выбив ему зуб [6]. Образ Соловья – Разбойника антропоморфен.

В былинном эпосе Тугарин Змей – злой богатырь, противник Алеши Поповича. Нельзя не отметить, что его имя дает отсылку на один из главных сюжетов того времени – змееборство. Как правило, Змей был отрицательным героем и похищал девушек, что делает Тугарин в мультфильме с Любавой [1]. Он олицетворяет зло, причем чтобы подчеркнуть это создатели мультфильма делают его огромным и свирепым, с низким голосом. Его внешность явно связана с монголоидными народами, что является исторической отсылкой [1]

Таким образом, оба антагонистичных героя в мультфильмах явно связаны с их былинными прототипами и внешне, и внутренне. Соловей-Разбойник и Тугарин Змей имеют «говорящие имена» и оправдывают их. В то же время они несколько упрощены, т. е. их не так трудно победить.

Образ бабы Яги неоднозначен. С одной стороны, в русском фольклоре образ отрицательный: она связана с царством мертвых и различается по трем формам (Яга-дарительница, Яга-похитительница, Яга-воительница) [11]. Баба Яга ни живая, ни мертвая, т. е. одной ногой в могиле (частью ее образа является костяная нога – символ смерти). С другой стороны, в мультфильме она представлена как комический персонаж. В цикле про богатырей Баба Яга предстает азартным, хоть и не удачливым игроком, что подтверждается фактом ее долга Колывану [3]. В мультфильме «Три богатыря на дальних берегах» у Бабы Яги появляется шанс исполнить ее мечту и стать фрейлиной. Для этого она вместе с Колываном захватывает власть. Отличительной чертой этого персонажа в трилогии является то, что с первого взгляда она показывает себя типичной злодейкой, но в дальнейшем проявляется ее простая женская натура: ей нравятся лестные слова.

Змей Горыныч не менее интересный персонаж. В народном фольклоре змееборство занимает одно из самых важных мест [11]. Змей представлен исключительно в отрицательной роли. В цикле про богатырей такое впечатление создается изначально. Далее Змей Горыныч становится добрым и гостеприимным хозяином [3]. Но образы связывает интересная деталь: оба Змея вначале производят впечатление отрицательных героев, а в дальнейшем пытаются делать или делают добрые дела. Кроме того, в одном из мультфильмов Змей-Горыныч сравнивается с китайским драконом [11]. Если обратиться к названию мультфильма, где он первый раз появляется, то создается впечатление, что речь пойдет о грозном Змее, как зритель привык видеть его в традиционной сказке. Змей-Горыныч обычно живет в горах и либо он похищает девушек, либо он требует их для замужества или съедения [11]. С первого взгляда это действительно так: Змей Горыныч похищает Забаву, обстановка возле его пещеры создает образ отрицательного героя, но комический эффект создается тогда, когда Горыныч предстает совершенно другим – инфантильным, наивным, суматошным, возможно, даже трусливым [3]. Его образ усиливает то, что он не умеет летать. Окончательно переворачивают образ персонажа дружеские отношения с Добрыней Никитичем. В трилогии «Иван Царевич и Серый Волк» образ Змея Горыныча в большей степени соответствует фольклорному – он представлен сильным,

свирепым и наводящим ужас. Змей Горыныч считает себя «воплощением всемирного зла», потому что существует стереотип о злом Змее Горыныче. Но Иван предлагает ему попробовать делать то, что ему не свойственно, чтобы он их по-хорошему отпустил и дал «То, не знаю, что» [4]. Также, Змей Горыныч в разговоре с Иваном объясняет почему он злой персонаж философскими мыслями, что тоже ему несвойственно.

Если в цикле про Богатырей на первом месте былинные герои, то в трилогия о «Иване Царевиче и Сером Волке» наполнена также волшебными существами. Серый Волк из фольклора весьма соотносится персонажем из мультфильма – он является помощником или даже другом для главного героя. В трилогии «Иван Царевич и Серый Волк» он рассказывает про древнее предание: Волк верит, что когда-то его род были людьми, но оказывается, что они были сусликами [4]. Этот факт не свойствен типичному сказочному сюжету.

Кощей Бессмертный – второй из трех злодеев. Живет в мрачном замке и предстает не очень гостеприимным хозяином, привязывая Ивана и Волка к стульям. Его отличительная черта – заговаривать своих гостей до смерти, но Иван и Волк оказываются хитрее, и тогда Кощей начинает очень сильно нервничать. Всё заканчивается тем, что Кощей останавливает свое действие выстрелом себе в голову, но он не умирает, он же Бессмертный [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый персонаж в мультфильме взятый из русского фольклора и былинного эпоса видоизменен. Создатели действовали в комическом ключе. Но в некоторых случаях, когда нужно показать персонажа именно в его подлинном облике, этого не потребовалось. Так, например, образы Соловья-Разбойника и Тугарина Змея означают зло как в былинах, так и в мультфильмах.

Данных персонажей можно классифицировать тремя вариантами. Первый вариант – негативный персонаж становится положительным, полностью меняя свои функции. Примером является Змей Горыныч из цикла о богатырях. Во вторую группу персонажей мы включаем героев, сохранивших свои качества. Чаще всего это сугубо отрицательные персонажи: Тугарин Змей, Соловей-Разбойник. Также в эту группу можно отнести Серого волка из второго цикла мультфильмов, который сохраняет свою роль персонажа-помощника [11]. Третий вариант – это формирование своеобразного быденного образа персонажа. К этому варианту можно отнести образы Бабы Яги в обоих циклах, Змея Горыныча и Кощея Бессмертного в трилогии «Иван-Царевич и Серый волк». В целом, создается такое впечатление, что

их стереотипные роли злодеев им в тягость. Персонажи значительно очеловечены, приближены к усредненным стереотипным образам. Зачастую нельзя назвать их ни положительными, ни отрицательными персонажами.

В целом мы можем подтвердить гипотезу использования в мультфильмах постмодернистской иронии. Рассмотрев сюжеты мультфильмов, мы можем сделать вывод о том, что создатели прибегли к специфическому свойству постмодернистской иронии – пастиш. Пастиш является имитацией стиля каких-либо художественных работ. Персонажи в мультфильмах искажены и теряют свой традиционный образ.

В качестве перспектив дальнейшей работы мы рассматриваем возможность расширения используемых персонажей, в частности, привлечения образов Богатырей.

Библиографический список:

1. Алеша Попович и Тугарин Змей. (Реж. Константин Бронзит, 2004).
2. Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Модернизм. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.by/bookreader.php/1027780/Gricanov_-_Noveyshiy_filosofskiy_slovar._Postmodernizm.html (Дата обращения: 08.03.2016).
3. Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (Реж. Илья Максимов, 2006).
4. Иван Царевич и Серый Волк. (Реж. Владимир Торопчин, 2011).
5. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. [Электронный источник] URL: <http://culture.niv.ru/doc/culture/ilyin/index.htm> (Дата обращения: 02.03.2016).
6. Илья Муромец и Соловей – Разбойник. (Реж. Владимир Торопчин, 2007).
7. Мифологический Словарь // Подред. Е. М. Мелетинский. [Электронный ресурс] URL: <http://www.bibliotekar.ru/mif/> (Дата обращения: 29.02.2016).
8. Пигулевский В. О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. [Электронный источник] URL: <http://www.urginfo.ru/urginfofiles/sites/pigulevsky-ironiya/> (Дата обращения: 04.03.2016).
9. Три богатыря и Шамаханская царица. (Реж. Сергей Глезин, 2010).
10. Три богатыря на дальних берегах. (Реж. Константин Феоктистов, 2012)
11. Пропп В. Я., «Исторические корни волшебной сказки», [электронный ресурс], URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php (Дата обращения: 01.03.16).